

Фадеева Ольга Олеговна

студентка 2-го курса инженерно-технологического факультета,
Елабужский институт К(П)ФУ, г. Елабуга
e-mail: fadeeva.olga2017@gmail.com

Герасимова Вера Анатольевна

студентка 2-го курса инженерно-технологического факультета,
Елабужский институт К(П)ФУ, г. Елабуга
e-mail: vera09.96@mail.ru

СОВРЕМЕННОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ГЕРМАНИИ CONTEMPORARY FINE ART IN GERMANY

Аннотация. В статье анализируются особенности современного изобразительного искусства Германии, художественные тенденции, утвердившиеся во второй половине XX века. Здесь рассматриваются такие значимые художественные направления, как реализм, фотореализм, абстракционизм, неоэкспрессионизм, постмодернизм.

Ключевые слова: изобразительное искусство, реализм, фотореализм, абстракционизм, неоэкспрессионизм, постмодернизм.

Abstract. The article reveals the characteristic features of the contemporary fine arts in Germany, art trends which were firmly established in the second half of the twentieth century. The article in question deals with such important artistic movements as realism, photorealism, abstractionism, neo-expressionism, postmodernism.

Index terms: fine arts, realism, photorealism, abstractionism, neo-expressionism, postmodernism.

Современное искусство – искусство, созданное в недавнем прошлом и в настоящее время. С течением времени оно становится достоянием истории. На данный момент времени современным искусством считают произведения, созданные в период с 1970-х по нынешний день. Художественные искания того времени можно охарактеризовать как поиск альтернатив модернизму (чаще всего это выражалось в отрицании через введение прямо противоположных модернизму принципов). Это выразилось в поиске новых образов, средств и материалов выражения, вплоть до дематериализации объекта, т.е. исключение из картины материально важного объекта, например: глаз, носа и т.д. Можно сказать, что произошёл сдвиг от объекта к процессу.

Современная живопись уже совсем не та, которая существовала ранее. В наше время это результат поисков, импульс которым дала традиционная живопись. Это то, что стало с этим видом изобразительного искусства. До недавних пор под живописью подразумевались работы, выполненные маслом или темперой на холсте и дереве. То, что создают в наши дни такие, например, немецкие художники, как Хайнц Мак или Герхард Хёме, картиной в общепринятом смысле этого слова уже не назовешь. Потому что их произведения – это часто коллаж, и созданы они на основе современных техник и технологий. Их произведения являются результатом размышлений над тем, как можно взорвать картину изнутри, то есть во что она может превратиться. Это – радикальная трансформация живописного произведения, благодаря которой картина приобретает новые свойства. Например, картина Герхарда Хёме «Хтоническое» создана не из живописного материала. Когда на нее смотришь, создается впечатление, что она вся изгрызена, изъедена и какими-то своими частями вырывается из плоскости на поверхность. В душе художника нередко бушуют драмы, которые получают отражение в его работах. И это немаловажно, потому что то, что происходит у человека внутри, является реакцией на внешние события и потрясения. Так возникает произведение искусства, оказывающее влияние на людей, которые с ним встречаются. Глядя на картину Герхарда Хёме, зритель начинает думать о драматичности человеческого бытия,

прислушиваться к тому, что творится в его душе. Можно сказать, что от искусства зависит внутренний мир человека и его богатство.

В современной немецкой живописи в основном преобладают такие стили, как реализм, фотореализм, абстракционизм, неоекспрессионизм, постмодернизм и др.

Реализм характеризуется как направление в искусстве, целью которого является воспроизведение действительности, которое подразумевает отражение всех характерных черт, присущих определенному временному промежутку.

Начало реализму, по мнению некоторых исследователей, было положено либо в эпоху возрождения, либо в период просвещения.

Характерные черты реализма:

1. Художественное изображение жизни общества, которое соответствует реальному положению дел в мире.

2. Типизация художественных образов, которая достигается при помощи правдивости в изображении конкретных деталей в реальной жизненной ситуации.

3. Реализм отличается стремлением изучать действительность в ее развитии, а также способностью обнаруживать совершенно новые социально-психологические отношения.

4. Реальность выступает как средство, с помощью которого человек познает себя и окружающий мир.

Реалистические тенденции начали появляться еще на ранних этапах становления общества. Об этом свидетельствуют наскальные изображения и первобытные скульптуры. Хотя они и являются наивными попытками отобразить действительность, но все же это художественная форма изображения. Таким образом, человек учился замечать закономерности, происходящие в природе, и использовать их для достижения своих целей.

Для эпохи античности характерно появление реалистичных изображений фигуры человека и исторических событий. Античность объясняла мир с точки зрения мифологии. Мифологический реализм характеризуется наличием героической концепции поведения человека, которая сочетает в себе утверждение единства личности с обществом и гармонизацию внутреннего мира.

Эпоха Средневековья – период, когда мировоззрение человека формировалось благодаря религиозной точке зрения. Для данного временного периода характерен мистический реализм. Художники того времени были сосредоточены, в основном, на познании своего собственного внутреннего мира.

В эпоху Возрождения, в отличие от периода Средневековья, изобразительное искусство носило светский характер. Данный отрезок времени является особенным, так как именно тогда появились законы реалистичного изображения, которые используются и сегодня. Были открыты закон линейной и воздушной перспективы и закон светотени. Кроме этого художники того времени, благодаря изучению пропорций человека, научились создавать трехмерные реалистичные изображения на плоском полотне. Проявления реализма состояли еще и в том, что художники приносили в творчество больше экспрессии и эмоциональности. Для этого они избегали симметричных изображений. Также художники прибегали к более контрастным формам выражения образов.

В XVI-XVII вв. искусство переживало сильное влияние мировоззрения реформации, которое подразумевало отказ от религиозных ценностей и всякого рода церковных украшений. Поэтому живописцы были вынуждены перейти на такие жанры, как бытовой и портрет.

Просвещение вошло в историю развития живописи как период, в котором особое значение придавалось непосредственному отображению жизни. Искусство XVIII века отличалось острой наблюдательностью и передачей художником мыслей и чувств.

Появление в XIX веке фотографии очень сильно повлияло на изобразительное искусство. Авторитет художников, рисовавших в натуралистическом стиле, был подорван.

Благодаря этому картины стали создаваться с целью передачи определенной идеи, нежели для реалистичного изображения действительности.

В начале XX века реализм был подвергнут нападкам со стороны авангардистов, которые отрицали все правила и каноны изобразительного искусства. Они гордились новизной подхода и экспериментальным подходом к творчеству.

К данному стилю можно отнести творчество таких художников как Андреа Деринг, Патрик Хенне, Райнер Огур и Керстин Арнольд.

Андреа Деринг – немецкий художник. Родилась в 1968 году в городе Бремен, где до сих пор живёт и работает в собственной студии как фотограф и художник. Однако, в последние несколько лет она стала больше внимания уделять именно живописи.

Пишет на холсте, дереве или бумаге. Сюжеты её картин – это результат многочисленных путешествий в Азию, Данию, Испанию, Мексику, Уругвай, Францию, Ближний Восток, Марокко, Португалию, Индию и Соединенные Штаты. "В своём творчестве я использую разные техники, такие как живопись масляной и акриловой краской, карандашом или акварелью. Мои работы можно охарактеризовать как по-настоящему красочные и очень выразительные. Ситуации повседневной жизни, которые я замечаю, как правило, сводятся к тому, что важно для каждого из нас" – говорит о себе А. Деринг [2].

Патрик Хенне – немецкий художник. Родился в 1985 году, в Берлине, где до сих пор живет и работает. В центре его работы – люди. Хенне часто заимствует композиции, стиль и тематику у мастеров прошлого, но в большинстве случаев он использует гротеск, превращая их картины в кошмарные и причудливые отображения привычного мира.

Гротеск – в искусстве: изображение чего-нибудь в фантастическом, уродливо-комическом виде, основанное на резких контрастах и преувеличениях [3].

Порой, у зрителя возникает ощущение, что он смотрит на картины, кажущиеся точной копией какого-нибудь старинного произведения, только с вывернутыми до предела регуляторами "насыщенность" и "оттенки". А иногда зритель узнаёт знакомые картины лишь по названию или описанию. Таким образом, Хенне трансформирует привычные иконы и произведения классического искусства в высшей степени личные художественные произведения.

Райнер Огур (Rainer Ogor) в своих картинах пытается запечатлеть особые моменты из своей жизни на холсте, чтобы поделиться эмоциями со зрителями. Предметы и лица художник старается, по возможности, перенести на холст со всеми подробностями, считая важной даже самую незначительную деталь. При этом насыщенные цвета и игра света и тени являются особенно значимыми элементами сцены. Чтобы привлечь внимание к определенным людям своих произведений, Райнер ненавязчиво выдвигает их на передний план или меняет перспективу таким образом, что персонажи, находящиеся наравне с другими, чудесным образом оказываются в непосредственной близости от глаз зрителя.

Керстин Арнольд – немецкий художник-реалист, которая родилась в 1964 году в городе Хемниц. Картины Керстин Арнольд впечатляют. Она рисует людей, в основном молодых женщин, в реалистических размерах и на больших форматах. Керстин разработала собственный подход к процессу работы над своими картинами. Она приглашает моделей в студию, предлагает им принимать различные позы и фотографирует их, чтобы позже использовать идеи, в процессе фотосъёмки, для работы. Впоследствии эти фотографии служат источником вдохновения в студии для картин большого формата. На первом месте у художницы стоит сохранение перспективы и пропорций, но и расположение складок и даже швы одежды – Керстин старается сделать такими, какие они есть в реальности.

Фотореализм – направление в живописи и скульптуре, зародившееся в США и ставшее событием в мировом изобразительном искусстве 1970-х годов [1, с.173].

Термин преимущественно применяется по отношению к работам американских фотореалистов конца 1960-х – начала 1970-х годов. Слово "фотореализм" было придумано

Луи Мейзелем в 1968 году, а впервые опубликовано – в 1970 году в каталоге Музея Уитни для выставки "Двадцать два реалиста".

Фотореалистичная живопись невозможна без фотографии. В фотореализме всякая динамика и изменения представлены замороженным во времени, что и должно быть скрупулёзно представлено художником. Фотореалисты собирали свои образы и информацию при помощи камеры и фотографий. Обычно снимки делались на слайд, а затем переносились на холст. Это делалось при помощи проецирования слайда или с использованием сетки. Результат был копией фотографии, но обычно гораздо больше оригинала. Подъем фотореализма пришелся на середину 1970-х, но, благодаря новым технологиям, расширившим возможности художников, в начале 1990-х интерес к жанру возродился.

Известнейшим художником этого направления является Герхард Рихтер. В конце 70-х и начале 80-х годов XX века он писал цветные и серые абстрактные полотна, применяя любительскую и профессиональную фотографию. Живопись – основная тема всех образов и направлений мастера. Рихтер изучает ее выразительные средства на всех этапах своего творчества. В работах художника сочетаются традиции реализма с патетикой поп-арта, с поздними феноменами неформальной живописи, с модными течениями абстрактного экспрессионизма и фотореализма.

Абстракционизм (от лат. *abstractio* – отвлечение) – беспредметное искусство, конфигуративное искусство, обобщающее название для целого ряда художественных движений в искусстве XX в. Для абстракционизма характерны спонтанное выражение внутреннего мира художника, его подсознания в хаотических абстрактных формах (абстрактный экспрессионизм и супрематизм), предельное обобщение или полный отказ от формы, беспредметные композиции (из линий, точек, пятен и др.), эксперименты с цветом.

Основоположники абстракционизма В. Кандинский и К. Малевич использовали понятия «беспредметное искусство», указывая при этом, что отсутствие предмета в картине не есть отсутствие в ней смысла [1, с.161-162].

Самые известные современные абстракционисты – Герхард Рихтер и Дэвид Шнел. Примерно в 1978-79 годах Рихтер писал абстрактные полотна, порой цветные, порой только серые, используя печатную продукцию, любительскую и профессиональную фотографию. Абстрактные полотна в те годы Рихтер создавал при помощи больших шпателей и скребков, размазывая относительно простые цвета так, чтобы получились непредсказуемого цвета пятна и полосы. Результат выглядел издевкой над теорией распределения цвета и принципами художественной композиции.

Немецкий художник Дэвид Шнел любит бродить по местам, в которых раньше царила природа, а сейчас они нагромождены постройками людей – от игровых площадок до заводов и фабрик. Воспоминания об этих прогулках и рожают его яркие абстрактные пейзажи. Давая волю своему воображению и памяти, а не фотографиям и видеозаписям, Дэвид Шнел создает картины, которые напоминают компьютерную виртуальную реальность или иллюстрации к фантастическим книгам.

Неоэкспрессионизм – это тенденция в творчестве определенных художников США и Европы, особенно Германии, возникшая в конце 1970-х годов. Художники вновь обратились к выразительным возможностям экспрессионизма, создавая каждый раз глубоко индивидуальный стиль, часто заряженный агрессией и нервным напряжением. К числу современных неоэкспрессионистов относят Ауэрбаха, Базелица, Бойда, Бомберга, Кифера, Клемента, Шнабеля, Фринка;

Немецкий художник, Георг Базелиц, график и скульптор, по праву называемый одной из основных фигур немецкого неоэкспрессионизма, в своих работах он стремился к дальнейшей разработке предметной живописи и «освежить» художественное видение современников посредством эстетического шока. В живопись вернулись экспрессия и яростный мазок широкой кистью, цвета стали яркими, формы тел – округлыми,

летающими, судорожными. Краска должна быть намазана несдержанно, грубо, неаккуратно, с потеками. Неоэкспрессионизм – это урбанистическая живопись, в ней чувствуется стилистика граффити.

Постмодернизм – термин, обозначающий структурно сходные явления в общественной жизни и культуре современных развитых стран; художественное движение, объединяющее ряд нереалистических художественных направлений конца XX в. Этот стиль не делает попыток создавать какие-либо универсальные каноны. Единственная ценность здесь – это свобода творца и отсутствие ограничений для самовыражения. Главный принцип постмодернизма – "всё разрешено".

Постмодернизм в живописи 20 века провозгласил свою основную идею – между копией и оригиналом нет особенной разницы. Эту мысль художники-постмодернисты успешно демонстрировали в своих картинах – создавая их, затем переосмысливая, преобразая то, что уже было создано ранее.

Постмодернизм в живописи возник на основе модернизма, который когда-то отверг классику, всё академическое, но в итоге сам перешёл в разряд классического искусства. Живопись вышла на новый уровень. В итоге произошёл возврат к периоду, предшествовавшему модернизму.

Один из известнейших постмодернистов Зигмар Польке на протяжении всего творческого пути увлекается экспериментами с различными техниками и технологиями, виртуозно объединяя технику классического офорта с ультрасовременными технологиями. Ему присущ особый художественный метод и изобразительный язык. Польке играет с краской, добавляет в нее химии, превращаясь тем самым в современного алхимика в поисках золота – идеи. Его игра не останавливается на картинах, она продолжается в названии произведений. Мы видим манипуляции с визуальными цитатами, смешение совершенно разных техник.

Еще один интересный представитель современной немецкой живописи – Валентин Фишер, который своеобразно сочетает в своих работах разные стили. Его живопись может вас запутать: она похожа на масло, однако практически полностью цифровая. Валентину нравится сочетать разные цвета, которые, сливаясь, создают изображения интересной и необычной формы. Он создает образы людей так, что они становятся символом, определенным характером, несущим в себе определённую идею. Картины Валентина начинаются с малого наброска на бумаге, который может пролежать долгое время, вплоть до того момента, пока набросок не будет закончен. Затем Валентин начинает рисовать контуры, то есть заканчивает набросок и переводит все на цифровой холст. Он во многом самоучка, сформировавшийся под влиянием Сети и таких авторов как Джеймс Джин и Сэм Вебер.

Современное искусство позволяет нам увидеть не бытовую, понятную каждому картину мира, а показывает всю его сложность и противоречивость. Современное искусство заставляет людей думать. Поиск нового языка не означает отказа от содержания. И это особенно относится к немецким художникам.

Список литературы

1. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования: в 2 т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.
2. Режим доступа: <http://www.risunoc.com/2016/03/krasivyye-i-ochen-vyrazitelnnyye-andrea-doering.html> (дата обращения: 25.03.2016).
3. Режим доступа: <http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=5794> (дата обращения: 25.03.2016).